

TFG

LA MIRADA DEL MUNDO.

**Presentado por Inés Subirón Montoro
Tutor: Alberto Gálvez**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

La mirada del mundo es un proyecto pictórico y fotográfico cuyo objetivo es mostrar los rostros de personas que he encontrado a lo largo del camino en mis viajes por el mundo. En este TFG me gustaría plasmar la importancia de las miradas y del ser humano en la historia del arte, con el fin de hacer un pequeño estudio antropológico sobre la belleza del ser humano y de los sentimientos que somos capaces de transmitir con solo una mirada. Por último añadir que este proyecto es un homenaje a las fotografías de Alfonso Subirón Rodrigo, mi padre.

Palabras clave: Viaje, camino, individuo, fotografía, pintura, antropología, mirada, humano, arte y homenaje.

SUMMARY

The eyes of the world is a pictorial and photographic project that aims to show the faces of individuals who I have met along the way in my trips around the world. In this TFG I would like to capture the importance of glances and the human being in the history of Art, in order to make a small anthropological study of the beauty of human beings and the feelings that we are able to convey with just a glance. Finally I would like to add that this project is a tribute to the photographs by my father Alfonso Subirón Rodrigo.

Keywords: Journey, way, person, photography, painting, anthropology, glance, human, art and homage.

RESUM

La mirada del món és un projecte pictòric i fotogràfic amb l'objectiu de mostrar els rostres d'individus que he trobat al llarg del camí en els meus viatges pel món. En aquest TFG m'agradaria plasmar la importància de les mirades i de l'ésser humà en la història de l'art, per tal de fer un petit estudi antropològic sobre la bellesa de l'ésser humà i dels sentiments que som capaços de transmetre amb només una mirada. Finalment afegir que aquest projecte és un homenatge a les fotografies d'Alfonso Subirón Rodrigo, mon pare.

Paraules clau: Viatge, camí, individu, fotografia, pintura, antropologia, mirada, ésser humà, arte i homenatge.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría empezar agradeciendo a la Universidad Politécnica de Valencia esta oportunidad de estudio, en concreto a la facultad de Bellas Artes por estos años de aprendizaje, y a los profesores que han puesto todo su esfuerzo en transmitir sus conocimientos. También, querría dar las gracias a mi tutor, Alberto Gálvez Giménez, por su tiempo y sus consejos.

Pero sobre todo me gustaría mostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han sido retratadas y plasmadas en mi obra, aunque puede que nunca lleguen a saber lo importantes que han sido para este trabajo. También me gustaría agradecer este proyecto a mi familia, Néstor Subirón, mi hermano, y Mónica Montoro, mi madre, por su colaboración y asesoramiento en temas filosóficos y antropológicos.

Por último quisiera agradecer a mi padre Alfonso Subirón Rodrigo, en cuyas fotografías me he basado, que haya conseguido captar la esencia de todas estas maravillosas personas a través de su objetivo, a pesar de las adversidades que conlleva un viaje. Sin todos ellos este trabajo no hubiera sido posible.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3. CUERPO DE LA MEMORIA: *LA MIRADA DEL MUNDO*

3.1. Capítulo I

3.1.1. Conceptualización

3.1.2. Contexto

3.2. Capítulo II : Marco referencial.

3.2.1. Referentes metodológicos

3.2.2. Referentes pictóricos

3.2.3. Referentes fotográficos

3.2.4. Referentes culturales

3.3. Capítulo III

3.3.1. Técnica y proceso

3.3.2. Análisis de las obras

3.3.3. Homenaje

4. CONCLUSIÓN

5. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Si la vida es un gran viaje, los viajes son como pequeñas vidas. Viajar es ser otro durante un tiempo, moverse en el espacio, incluso en ocasiones en el tiempo, alejándose de uno mismo hasta reconocerse en los demás. A veces necesitamos salir de nuestro entorno cotidiano para poder sentirnos y reconocernos a nosotros mismos. Al aparecer en un lugar donde nadie sabe quien eres y todo es nuevo, es cuando, de algún modo, podemos vernos tal y como realmente somos. Nos reconocemos en otros seres a través de su mirada, nos reflejamos en ella, y establecemos una conexión emocional difícil de explicar.

A lo largo del tiempo, durante los viajes que he realizado, he podido ver una gran variedad de sociedades y culturas, formas diferentes de vivir y sentir, todas ellas muy distintas a la nuestra, pero también me he dado cuenta de que bajo esa apariencia diferenciadora tenemos algo en común, algo que nos vincula a todos, y es que todos nosotros formamos parte de una gran comunidad que es la humanidad.

Durante estos años de grado he realizado múltiples trabajos artísticos relacionados con el ser humano y la imagen que este tiene de sí mismo, de su cuerpo, de su rostro y de su mirada, pero siempre me había preguntado qué es lo que lleva al ser humano a querer verse reflejado en una imagen externa, tanto en la pintura como en la fotografía, qué es lo que nos induce a buscarnos en la imagen que proyectamos ante los demás, pero hasta ahora nunca había conseguido encontrar una respuesta. ¿Por qué el antropocentrismo está tan presente en el arte?

Este proyecto supone un pequeño análisis sobre los individuos los viajes, la vida y el camino que recorreremos a lo largo de ella.

2.OBJETIVO Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

1. Desarrollar un trabajo teórico a través de un marco referencial inspirado en otros artistas.
2. Reflejar de forma implícita diferentes elementos culturales en los que me he inspirado.
3. Exponer la importancia de determinados contenidos conceptuales tanto artísticos como filosóficos.
4. Cuestionar el antropocentrismo en el arte desde un punto de vista filosófico con el objetivo de encontrar una respuesta.
5. Plasmar en mi obra práctica los conceptos e ideas expuestos en mi TFG.
6. Pintar las obras
7. Analizar cada una de mis obras explicando, en cada caso, la idoneidad de mi elección en lo que respecta al individuo retratado, así como la técnica utilizada en ellas.
- 8.Realizar una fotografía que sirva como homenaje.

2.2. Metodología : Flexible, documental y empírica.

En este trabajo he desarrollado una metodología flexible ya que he realizado distintos estudios que ponen en relación diferentes disciplinas como la pintura, la fotografía, la filosofía y la antropología cultural, con el objetivo de acercarme a la problemática de la plasmación objetiva del rostro y la mirada del ser humano y su importancia cultural.

Además he tratado de establecer un proceso de realimentación entre el desarrollo conceptual y la producción artística en la que se basa, pues, según Jaime Munárriz Ortiz este modelo "*se propone en la actualidad como el método específico de las Bellas Artes, y está generando una gran cantidad de trabajo crítico que trata de consolidarlo como método*"¹

En este sentido he intentado seleccionar las imágenes más idóneas para representar distintos entornos culturales, teniendo en cuenta que siempre los sujetos estuviesen mirando a cámara para mantener un diálogo de miradas entre el espectador y el sujeto retratado. De forma que el resultado del conjunto final exprese los conceptos fundamentales de mi proyecto.

También he llevado a cabo la búsqueda y recaudación de información sobre los diferentes aspectos conceptuales tratados: viaje, individuo, camino, retrato.

En cuanto a la práctica artística, he desarrollado la metodología empírica. En el proceso de elaboración he empleado y experimentado diferentes técnicas, cuyo resultado de la obra plástica tiene como base mi propia vivencia personal en mis viajes alrededor del mundo.

1MUNÁRRIZ ORTIZ. J. *Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes*

3. CUERPO DE LA MEMORIA: LA MIRADA DEL MUNDO.

3.1. Capítulo I

3.1.1. Conceptualización

Viaje, Camino e individuo son tres conceptos fundamentales en este TFG que nos ayudarán a comprender la esencia y la temática principal de mis obras.

3.1.1.1. Viaje

"Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias".²

Viaje significa camino y destino de nuevas experiencias, conocer a personas de otros lugares, comunicarte con estas personas, aprender nuevas culturas, ver paisajes nuevos o simplemente diferentes a los que vemos en nuestro día a día. Pero, para mí, viaje es también el camino que recorre el individuo en su trayecto vital, y al recorrer este camino el individuo, al verse rodeado de nuevos estímulos, suele transformarse y cambiar. El concepto viaje para mí implica una metamorfosis hacia un individuo mejorado, es como el perfeccionamiento de uno mismo a través de las nuevas experiencias. Por ello me gustaría mencionar una frase del escritor Marck Twain:

"Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente".³

Con esta frase quiero confirmar mi teoría del viaje como transmutación y metamorfosis del individuo, ya que es más fácil ser tolerante con aquello que conoces que con lo desconocido, puesto que no se generan sentimientos de empatía o participación afectiva hacia una realidad ajena. Al mismo tiempo, generalmente, en un viaje hacia lo desconocido tenemos que abrir nuestras mentes encorsetadas en lo que ya conocemos a una nueva y diferente realidad, donde tendremos que aprender a apreciar nuevos sabores, distintos olores y

2 CAVAFIS.C.F. *Poesía completa* (Alianza, 1989).

3 TWAIN, M

diferentes rasgos de las personas que nos rodean.

Cada cultura es un mundo diferente y como diría Wittgenstein "*El mundo es todo lo que es el caso,*"³ por lo tanto todo aquello que conocemos forma parte de nuestro mundo y en la medida en que ampliamos los límites de nuestra realidad, esta se torna más compleja, rica y diversa.

El viaje es un concepto muy importante para las personas que conocen este término, no es solo una vía de escape en la rutina, sino que también, puede ser una pasión. Los alemanes tienen un vocablo para esta sensación "Ferneweh" que traducido al castellano quiere decir "nostalgia de estar lejos", es decir, el sentimiento de deseo por viajar. En inglés también podemos apreciar términos como "Wanderlust" cuyo significado es "pasión por viajar". Estas dos palabras no tienen una traducción literal al castellano, pero su significado tiene sentido en todo el mundo.

Por todo ello el concepto "*viaje*" va a ser una palabra clave en mi obra.

3.1.1.2. Individuo

Individuo es una palabra que procede del latín "*Individuus*" cuyo significado es indivisible. Este término también es de suma importancia para mi proyecto. Como ya he explicado anteriormente el viaje es el fruto de la suma de un camino y un individuo, si no hubiera individuo o individuos que realizasen el camino, el viaje no existiría.

Las personas o individuos no somos algo diferente a lo que nos rodea, como diría Ortega y Gasset: "*yo soy yo y mis circunstancias*"⁴ es decir tu mundo forma parte de ti y tú eres lo que eres por tus determinadas circunstancias, por lo tanto si tú viajas esas experiencias forman parte de tu yo individual.

El individuo que viaja y experimenta configura un nuevo yo individual con cada vivencia, esto nos hace ser más conscientes de las diferentes culturas que nos rodean y de los problemas de los demás.

El individuo es un ser que se encuentra sumergido en una circunstancia y esta le hace ver de distinto modo el mundo que le rodea.

El individuo es un sujeto que conoce, pero también es un objeto que puede ser observado y conocido, tal y como yo he intentado hacer en este proyecto.

3 WITTGENSTEIN, L. *Tractatus Logico-Philosophicus*.

4 ORTEGA Y GASSET, J. *Meditaciones del Quijote*

3.1.1.3. Camino

Según la R.A.E un camino puede ser entre otras descripciones : una *"dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar"*. Sí que es cierto que el camino va en una dirección, aunque no siempre concreta, y también es cierto que se suele terminar cuando llegas a tu objetivo. Por esta razón también podemos ver el camino como una metáfora de la vida, esta es quizá la descripción que mejor encaja con el significado de la palabra camino en mi trabajo, dado que si el camino es la vida, se inicia tu existencia cuando naces y termina cuando mueres, vas en un sentido, no siempre determinado o concreto, y terminas cuando llegas a tu objetivo, la muerte en este caso, ya que los seres humanos nacemos para acabar muriendo. Tal y como quiso representar metafóricamente Jorge Manrique en los versos de coplas a la muerte de su padre: *"Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir"* ⁵

Además, la mortalidad, en mi opinión, es el mejor de los regalos que nos podrían dar, ya que gracias a la existencia de un fin el camino se vuelve más efímero y por lo tanto máspreciado.

"Lo mejor que puedo hacer con la muerte es tratar de aprovechar la vida" ⁶

Esta es una frase del famoso libro *Into the wild*, que he creído conveniente citar dada la importancia que se le otorga al camino en todo momento, como forma de vida, incluso como hogar, así lo viven y lo entienden en otras culturas, como los nómadas, que viven su día a día en un camino, van de un lugar a otro y no se establecen en ningún sitio de forma permanente. Como diría Antonio Machado

*"Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar"* ⁷

5 MANRIQUE J. *Coplas a la muerte de su padre*.

6 KRAKAUER, J. *Into the wild*.

7 MACHADO, A. *Proverbios y cantares*.

3.1.2. Contexto

Según los datos históricos, el ser humano siempre ha buscado representarse a sí mismo, la existencia de los retratos o autorretratos, la lucha por la representación de la realidad, de como vemos el mundo, de como nos vemos a nosotros mismos, siempre ha existido. A lo largo de la historia comprobamos que todos los artistas se interesan por el ser humano, el narcisismo nos lleva a querer representarnos a nosotros mismos y la pintura siempre ha sido un modo de intentar detener el tiempo, congelarlo en una imagen eterna. “Nos moriremos todos, pero nuestras obras permanecerán.”⁸

La pintura es una técnica que existe desde la prehistoria, las primeras manifestaciones artísticas aparecen alrededor del 25.000 a.C. en cuevas del paleolítico. En aquel entonces el ser humano utilizaba como material pictórico el rojo óxido de hierro, negro de óxido de manganeso y ocre de arcilla. Más adelante en el neolítico sigue una evolución, iniciada a finales del Paleolítico hacia una mayor esquematización geométrica y abstracta. La temática de esta pintura se basaba en animales, armas rudimentarias y la propia representación del ser humano. En la pintura rudimentaria de esta época la humanidad no se representaba como individuo sino más bien como una representación simbólica de las actividades que era capaz de hacer en dicho momento como por ejemplo, la caza o la maternidad.

Más adelante en el antiguo Egipto la temática se volvió de carácter simbólico, funerario y religioso el retrato ya no era un colectivo, pero tampoco un individuo concreto, se basaba en la representación de dioses o gobernantes y no eran retratos que representaran la auténtica fisonomía del retratado, sino que estaban muy estilizados, y la mayoría de perfil, usualmente sobre piedra, metal, arcilla, yeso o cristal.

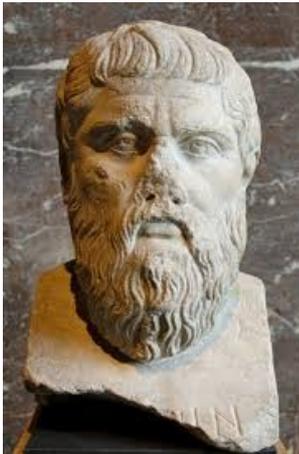
¿Pero cuándo pasa a ser reconocido un individuo concreto en el arte pictórico de la historia de la humanidad?

Pues no fue hasta la era romana, donde aparecen los retratos más antiguos de gente particular, que no fueron ni reyes ni emperadores, eran retratos funerarios que han sobrevivido en el clima seco del distrito de Fayum en Egipto. Son los únicos retratos de la era Romana que han permanecido hasta nuestros días.

⁸ FREUD. S. *Obras completas*

Retratos funerarios de Fayum.
138 - 192 d.C.

Retrato de platon de Silanion. 427 - 347 a.C

El retrato griego tiene como punto de partida el ámbito religioso, pero a diferencia de las civilizaciones orientales, los griegos no tenían intermediarios con la divinidad, sino una relación directa y humana. Las representaciones del individuo eran genéricas y para los atletas existían las estatuas «icónicas», donde se especificaban algunas características físicas como la altura o la edad, pero la representación personal estaba ausente. El único retrato de la época que se puede llamar fisonómico, si bien no aún realista a causa de la idealización, es el de Platón de Silanion.

El retrato pictórico como lo conocemos hoy en día no surgió hasta el renacimiento, la palabra retrato, como "portrait" o "ritratto" proviene de esta época ya que en la Edad Media lo que se entendía como retrato era distinto a lo que entendemos hoy.

En el Renacimiento, el hombre vuelve los ojos hacia sí mismo y aparece con singularidad el "yo", el individuo concreto, la persona, la personalidad, el personaje, empiezan a ser maneras de definir al ser humano. Por lo tanto la humanidad pasa a ocupar un lugar central en su propia interpretación. Aparece como el centro del mundo y a lo que se va a referir el mundo. Es aquí donde comienza a perfilarse la semántica de la palabra retrato como imagen de la persona. Por ello en el Renacimiento el retrato adquiere una importancia mayúscula y desde ese momento, el retrato, sobre todo en la pintura, se ha convertido en el modo de aprehender a la persona.

Casi todos los grandes maestros se dedicaron al retrato como, Antonello da Messina, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Ticiano, Rafael y muchos más. En Occidente uno de los retratos más famosos es La Gioconda de Leonardo da Vinci, a la que se ha identificado como Lisa Gherardini.

En este mismo período se difunde la práctica del autorretrato, primero como elemento en un cuadro de grupo y más adelante también como sujeto independiente.

Durante los períodos barroco y rococó, en los siglos XVII y XVIII, los retratos adquirieron una importancia crucial. Dentro de una sociedad cada vez más dominada por la burguesía, las representaciones de individuos lujosamente vestidos al lado de símbolos de pujanza y de riqueza temporal contribuyeron de manera eficaz a la afirmación de su autoridad. Van Dyck y Rubens destacaron en este género.

Nicéphore Niépce. *Point de vue du Gras.* 1826

La aparición de la fotografía en 1839, podría haber sido un posible fin de la pintura retratista, pero, en cambio, lo que sucede es que el nuevo medio libera a los pintores de la necesidad de abocarse al realismo de la representación en sus pinturas y da espacio a la aparición de una mirada más personal sobre los temas pintados.

Un poco más adelante, el interés creciente por la comprensión de los sentimientos humanos engendra en los artistas el interés por la fisonomía de las emociones. Los impresionistas como Monet, Degas o Renoir utilizan principalmente como modelos a sus familiares y amigos, pintados en pequeños grupos o individuos solos, al aire libre o en taller. Caracterizados por su superficie luminosa y la riqueza de sus colores, estos retratos presentan a menudo un carácter alejado del retrato oficial.

Gracias a la fotografía la pintura retratista deja de tener la función de ser una copia exacta de la realidad y pasa a ser la exploración del interior del ser a través de la pincelada, los colores y las formas. La mirada es el recurso más utilizado para expresar sentimientos y personalidades, "la mirada es el reflejo del alma", por lo tanto siempre ha sido de suma importancia para cualquier retrato. En mi obra le doy mucha importancia a la mirada, he reunido una serie de fotografías de personas mirando fijamente a cámara, y esto, pasado a pintura, crea un efecto de intensidad y transmisión de sentimientos y emociones. "Con múltiple espejo captaba yo aún su mirada cuando su boca estaba cerrada, para que me hablaran sus ojos. Y sus ojos me hablaban, en efecto."⁹

A mi parecer el ser humano ha estado muy interesado a lo largo de la historia por el retrato, y es innegable que hoy en día aún lo estamos, como por ejemplo el uso de "selfies" donde

9 NIETZSCHE.F. *Poemas*

indagamos sobre nuestro aspecto, implica una reflexión sobre el propio individuo, necesitamos tener rostro y ver como nos ven los demás, esto no deja de ser la función que, como ya he explicado, los más antiguos seres humanos ya experimentaban a través de la pintura. Pero ¿Cuál es el rasgo más importante que hace tan diferente el retrato pictórico del retrato fotográfico? Por un lado el retrato fotográfico tiene la ventaja de ser exacto, es lo más parecido a la realidad, pues es capaz de captar un momento, un segundo, con la inclusión del más mínimo de los detalles. Pero, por otro lado, el retrato pictórico, aunque no siempre coincide exactamente con la realidad, puede captar mucho más, es capaz de plasmar como te ves a ti mismo en un autorretrato o como te ve el pintor, sacando a relucir los rasgos más significativos de tu personalidad.

“El retrato es una *revelación*. Es la revelación del personaje. Es él como nunca conseguirá verse a sí mismo en el espejo, como no conseguirán jamás verle sus familiares, sus amigos... Se dice que la fotografía tiene precisión, pero lo cierto es que nunca podrá llegar a una precisión, a una penetración tan profunda, y este solo tiene un ojo. Y al pintor no le bastan los dos ojos, entre los que se alterna la visión, sino que necesita un tercer ojo: el ojo de la inteligencia.”¹⁰

Para mí es igual de importante tanto el retrato pictórico como el fotográfico, creo que todo tiene sus ventajas e inconvenientes y por ello en mi obra he jugado con las dos técnicas para conseguir el parecido exacto de la persona retratada y la fotografía en esencia; y, por otro lado, a través del fondo, los ropajes y las veladuras aplicadas en las zonas faciales, darle la personalidad y la vida que solo conseguimos gracias a la pintura. La manera de lograr unir la fotografía y la pintura en mi obra es gracias a la técnica de la transferencia, que se aplica en la madera, una vez transferida y limpiada su superficie, comenzamos con las veladuras, los colores y las pinceladas, hasta crear un personaje fiel a la realidad y al mismo tiempo lleno de fantasía, destacando sus rasgos más significativos.

10 SAVINIO. A. *Las columnas de Francisco Calvo*, 2005

3.2. Capítulo II : Marco referencial.

3.2.1.Referentes metodológicos

A lo largo de la historia ha habido artistas, que para mí son grandes referentes, los cuales han utilizado una técnica similar a la que yo empleo en mi obra. En el postmodernismo es bastante frecuente observar como escultores y pintores adoptaban la fotografía como medio de expresión. En algunos casos este hecho comportaba un abandono absoluto de sus trayectorias anteriores debido a que la fotografía les permitía un campo de posibilidades mucho más extenso.

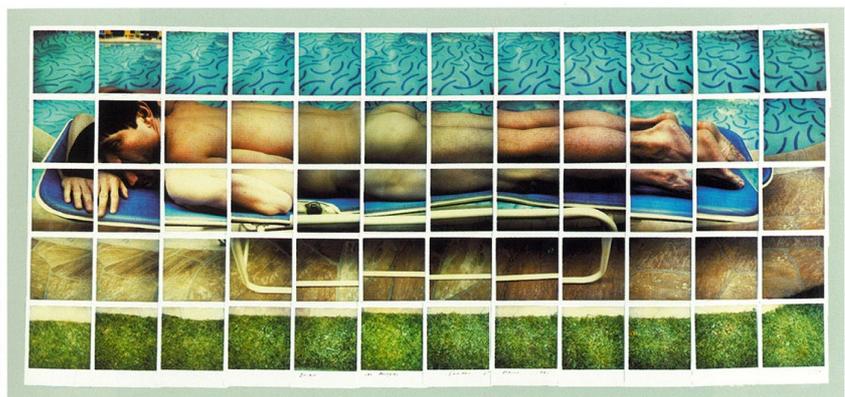
Uno de los artistas que, hace tiempo, simultanea los ámbitos de la pintura y la fotografía es David Hockney , que ha buscado la complementariedad entre los dos medios y ha realizado interesantes series fotográficas partiendo de puntos de referencia cubistas para plasmar sus temas habituales. (FOTO HOCKNEY) En relación con mi obra, Hockney utiliza los medios en distinto orden, primero pinta, luego fotografía su pintura y por último realiza un collage, en mi caso, por el contrario, la fotografía es el inicio de la obra.

Hockney. D. *Joiners.* 1980

Richter. G. *Rural.* 2001

Hockney. D. *Brian, Los Angeles.* 1982

Otro de mis referentes preferidos, que utiliza la técnica de fusión de medios, es Gerhard Richter, artista alemán que, en 1962, empezó a utilizar fotografías como elemento a partir del cual creaba sus pinturas. Copiaba a mano fotos en las que aparecían personajes retratados o bien objetos procedentes del entorno cotidiano. En algunos casos se

integraba a sí mismo a través de fragmentos que acompañaban al objeto, lo que provocaba la sensación de que la pintura era el fragmento de un cartel anunciador de aquel elemento. Más adelante utilizó otra técnica que ha influido bastante en mi obra. Con la ayuda de una espátula, a veces Richter arrastra la fotografía por la pintura aún húmeda; otras veces coloca la foto al borde de la espátula y extiende la pintura sobre ésta, o salpica gotas de pintura.

Por último, un gran referente de esta técnica es el joven artista Marco Castillo, del cual no hay mucha información ya que no es muy conocido. Este artista logra conjuntar la fotografía y la pintura para crear una estética donde las texturas pictóricas se adueñan del rostro fotográfico.

Castillo.M.

3.2.2. Referentes pictóricos

Durante estos últimos cinco años de carrera mi relación con la pintura ha sido cada vez más estrecha. Comencé mis estudios sin haber tocado jamás un pincel, dado que mi trayectoria se inclinaba más hacia otras modalidades, pero tras estudiar esta apasionante materia y descubrir a mis grandes referentes pictóricos, mi visión sobre la pintura cambió por completo y decidí centrar mi proyecto en ella.

3.2.2.1. Luz y composición

Rembrandt.V. *Autorretrato.* 1659

En relación a mi obra uno de mis grandes referentes con respecto a la luz y a la composición es Rembrandt. En lo que a la luz respecta, la pintura del Barroco destacó por su técnica del claroscuro, la cual empleaba grandes contrastes para destacar las formas de los objetos representados e igualmente destacables son su visión dramática y emotiva de temas que tradicionalmente habían sido tratados de una forma impersonal; en cambio Rembrandt se caracteriza por el sentimiento de empatía que desprende su visión de la humanidad, independientemente de la riqueza o la edad del retratado. Este pintor es un genio del retrato, la composición y, al igual que Michelangelo Merisi da Caravaggio, de la utilización de luz artificial y teatral que otorga a sus obras un exacerbado dramatismo en las escenas y en los caracteres representados, cargando sus cuadros de intenso dolor. Estos dos artistas consiguen representar a la humanidad de su época, dándoles todo el sentimiento y vivacidad a sus personajes utilizando sus propias técnicas retratistas.

Caravaggio. M. *Amor Vincit Omnia.* 1602

3.2.2.2. Pinceladas y texturas

"Las pinturas tienen una vida propia que nace del alma del pintor."¹¹

Burri. A. *Gran rojo.* 1964

Sicilia. J. *Flor negra.* 1986

En mi caso lo que realmente hace que un cuadro tenga vida no solo es el alma del pintor, sino también la pincelada. La pincelada es aquello que moldea al cuadro como si se tratase de una escultura de arcilla, cada pincelada expresa un lenguaje, en ocasiones toda la obra tiene un mismo lenguaje y en otras, como en mi caso, no. En mi proyecto el fondo, los tejidos y los rostros no tienen el mismo lenguaje ni las mismas texturas. Los referentes pictóricos en relación con las texturas y la pincelada en los tejidos es Claude Monet, pintor impresionista cuyas pinceladas destacan por ser suaves, sutiles, precisas, libres y muy variadas. Equilibran el conjunto pero logran que la luz tenga la potencia necesaria. El fondo de mis cuadros está tratado con acrílico y, en ocasiones, he utilizado la espátula para tapar algunos errores de la transferencia. Un artista bastante visual que me gustaría destacar como referente es Alberto Burri, cuya obra debe situarse en la tendencia matérica del Informalismo. En ocasiones superpone telas o maderas y luego suele pintar encima de ellas con grandes cantidades de color. También me gustaría destacar el cuadro del artista José María Sicilia "Flor negra" por su manejo con la espátula y la manera que tiene de jugar con el negro.

3.2.2.3. Colores

Rothko. M. *Tryptich.* 1966,

Mis referentes pictóricos con respecto a lo cromático son Mark Rothko, Yves Klein y Luis Feito. En mi proyecto las zonas faciales tiene colores más acordes a la realidad o a lo que sería la fotografía de base, pero, por otro lado, los tejidos y el fondo no son cromáticamente acordes con la realidad ya que he querido darle un toque más utópico o ficticio. Tanto Mark Rothko como Luis Feito hacen composiciones cromáticas bastante radicales, unen en una misma composición colores muy vivos como el rojo,

11 VAN GOGH.V

verde o naranja con colores más neutros como el blanco y el negro. En mi obra el fondo es negro y va degradándose en algún color vivo hasta llegar a dicho color en esencia dando una sensación de áurea. También quiero mencionar a Yves Klein por su magnífico color que utilizó bastante en mi proyecto, el "Azul Klein".

Con este último artista, Yves Klein doy por concluida mi lista de referentes pictóricos.

3.2.3. Referentes fotográficos

Goldin. N. *In the bathroom.*
1991

Muchos de los artistas fotógrafos basan sus obras en la captación del ser humano, ya sea escenificaciones previamente preparadas con gran artificialidad, que reflejan un conocimiento profundo del arte de épocas pasadas y en las que se percibe una realidad muy distinta a la circundante, o bien en el reflejo de situaciones típicamente cotidianas. En uno y otro caso muestran, por lo general, una gran imaginación.

Todos los fotógrafos en los que me he inspirado para realizar la fotografía de mi padre y los cuadros de manera que no pierdan la esencia fotográfica, son fotógrafos antropocéntricos. Sus imágenes son sobre el ser humano y sobre todo de retratos.

Hay tres tipos de mirada en un retrato, y cada uno de ellos implica un lenguaje distinto. Cuando el protagonista de una imagen mira al infinito, nos incita a imaginar un mundo más allá de la imagen, un universo exterior o una incógnita. Cuando la mirada se choca contra otro elemento de la imagen, como otra persona u otros objetos, se crea como una conexión, un diálogo de miradas que nos cuenta la relación entre la persona y el elemento. Por último y el más relacionado con mi obra es la mirada a cámara. Cuando vemos una fotografía donde el protagonista mira fijamente a cámara, la conexión que crea es directa con el observador, es un diálogo entre fotografiado, fotógrafo y espectador. El fotografiado que siente y expresa con la mirada, el fotógrafo que capta y el espectador que mira a través de los ojos del fotógrafo y capta el mensaje de la mirada.

Goldin. N.

Uno de mis referentes fotográficos es Ben Oyne, que se interesa por lo cotidiano, pero confiere a sus imágenes un tinte irónico, prepara al máximo sus escenificaciones, todos los detalles están pensados previamente, como si de teatro o cine se tratara. Otra artista parecida es Nan goldin, aunque ella trabaja con personas allegadas, gente

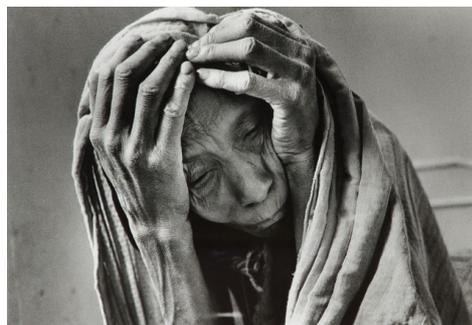

Sherman. C. 1990

de su alrededor, esto le permite captarlos en situaciones de gran intimidad y, además, mostrar ciertos aspectos psicológicos de sus personajes.

*"Creo que uno debería crear a partir de lo que conoce y hablar sobre su propia tribu. Sólo puedes hablar con verdadera comprensión y empatía sobre lo que has experimentado."*¹² Aunque esta frase no sea muy acorde con el contexto de mi obra dado que la temática de la fotografía de mi padre no es de las personas habituales de su alrededor, sino personas que hemos conocido a lo largo del camino o viaje, esta frase de Nan Goldin me hizo reflexionar bastante y por ello quise añadirla en mis referentes.

Por otro lado, otra artista muy distinta a las anteriores, con una temática autorretratista, es Cindy Sherman. Normalmente ella misma es la protagonista de sus fotografías. Le gusta interpretar papeles muy diferentes, desde la sencilla y abnegada ama de casa, hasta la elegante dama de alta sociedad o la prostituta marginada. Sus ambientes son realmente envolventes y los espectadores nos enfrentamos a sus inmensas fotos como si fueran escenas de un film. Esta artista trabaja mucho no solo con el vestuario para cambiar de personaje sino también con la intención de su mirada y su comportamiento postural hacia cada uno de sus personajes. Esta artista es un referente en el ámbito de la mirada para mis cuadros. También tenemos por otro lado el fotógrafo de viajes Sebastiao Salgado, famoso por ser fotógrafo de guerra. Su obra se destaca por la documentación del trabajo de personas en países menos desarrollados o en situación de pobreza. En uno de sus libros cita *"Más que nunca, siento que solo hay una raza humana. Más allá de las diferencias de color, de lenguaje, de cultura y posibilidades, los sentimientos y reacciones de cada individuo son idénticos."*¹³

Salgado.S

12 GOLDIN.N

13 SALGADO.S *Éxodos* (2000)

McCurry. S. *Boy in Timbuktu.*

Por último destacar a un fotógrafo más actual, que ha sido un gran referente para la composición y a la hora de elegir imágenes que plasmar en mi obra. El famoso fotógrafo Steve McCurry. Este artista es con el que más me siento identificada en el trabajo ya que trata mucho los temas del viaje, la mirada y el individuo. En una de sus entrevistas McCurry dijo: "*Estoy más preocupado por el mensaje que por la saturación de los colores*"¹⁴ Esta frase me parece magnífica ya que nos hace recapacitar, habitualmente nos obcecamos con los colores, la composición, la luz, y muchas veces nos olvidamos de lo que realmente queremos decir con nuestra obra. También es cierto que en las fotografías que escogí para mis cuadros, borré el fondo por completo para quedarme con la persona como protagonista de la imagen. Y en la técnica de McCurry, podemos ver que en sus retratos, el foco está muy cerrado, es decir tienen poca profundidad de campo. Así, lo que consigue es darle importancia a la persona, despreciando total o parcialmente el fondo.

3.2.4. Referentes culturales

3.2.4.1. Referentes filosóficos

El antropocentrismo es una concepción filosófica que considera el ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Defiende los intereses de los seres humanos y creen que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa.

Toda mi obra trata sobre el ser humano, pues considero que solo cuando la singularidad del yo, el individuo concreto, vuelve la mirada hacia sí mismo es cuando realmente podemos hablar de humanidad. En este sentido el ser humano se convierte en el centro del mundo y el retrato pasa a ser la imagen objetiva que lo plasma.

Un claro antecedente del antropocentrismo fue el relativismo expresado por Protágoras en el siglo V a.C. bajo el lema "*el hombre es la medida de todas las cosas*", con ello quería expresar que el ser humano es, de algún modo, el centro a partir del cual gira todo lo demás, en clara oposición a las teorías que defienden la existencia de esencias objetivas independientes del ser humano.

En la misma línea, ya en el siglo XVII, el filósofo francés, René Descartes, estableció la existencia del yo, como sujeto de todo pensar y núcleo de la representación

¹⁴ MCURRY.S

eidética del mundo. En este sentido mis obras expresan mi propia idea de las personas que retrato, tal y como yo las pienso, independientemente de como sean en la realidad, pues eso es algo que yo no puedo conocer.

Uno de los referentes más significativos para mi proyecto es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche que aunque trató de desbancar al ser humano como eje vertebrador del mundo, estableció que era un sujeto artísticamente creador, pues era capaz de fijar en categorías y conceptos, a través del lenguaje, el continuo devenir del universo. Para él la relación que existe entre el sujeto y el objeto "*es un absurdo lleno de contradicciones*"¹⁵, pues en el mundo solo hay cambio y devenir constantes que nosotros tratamos de apresar y fijar.

En mi obra el objeto y el sujeto son una y la misma cosa, el sujeto que mira es objeto mirado y en esa mirada el espectador se ve reflejado en esas dos esferas. Por otro lado, además, como artista, estoy representando en mis obras un instante concreto con el objetivo de fijar en un retrato el devenir del mundo que es como un gran viaje que no tiene principio ni final. En el fondo esta fijación del ser no es más que una representación artística e imaginaria pues la realidad continua continúa cambiando en un viaje eterno.

3.2.4.2. Referentes fílmicos

Hay dos películas que me gustaría destacar en este trabajo, pues son grandes referentes para mí.

Una de las películas que mejor representan mi forma de entender un viaje es "*Diarios de motocicleta*". Trata sobre la vida del Che Guevara cuando era joven, cuando recorrió América del Sur, con su amigo Alberto Granado, en una moto.

Creo que la frase que mejor representa la actitud que se ha de tener ante la vida y una de mis favoritas es esta:

*"Dentro de 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta amarras y abandona el puerto seguro. Atrapa los vientos en tus velas. Explora. Sueña. Descubre."*¹⁶.

Otra película/documental que es un gran referente artístico es "*La sal de la tierra*", que trata sobre la vida de S. Salgado y sus años como reportero fotográfico de guerra. Su obra me ha servido como mecanismo inspirador para reflejar, siguiendo su modelo, la expresiva e intensa mirada de las personas retratadas.

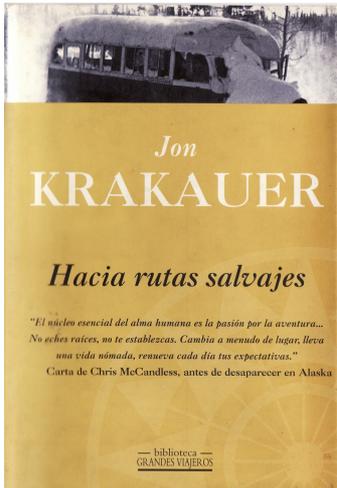

Salles. W. *Diarios de motocicleta*. 2004

15 NIETZSCHE. F. *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*

16 TWAIN.M

3.2.4.3. Referentes literarios

Krakauer. J. *Into the will.*

Uno de los libros sobre viajes que más me ha inspirado es "*Into the will*" de Jon Krakauer. Narra la historia de Chris McCandless, de 24 años, que, sin dinero y totalmente solo, se embarca en una ruta hasta llegar a Alaska. Su viaje en solitario y su trágico final representan para mí la necesidad de vivir en sociedad ya que, como el propio protagonista dice, nada es importante si no tienes a alguien con quien compartirlo. De esta historia se extrae la conclusión que comparto en su totalidad de que lo importante de un viaje no es llegar a tu destino, sino el camino que recorres hasta llegar a él.

Una lectura muy significativa para mí ha sido "*El retrato de Dorian Gray*" de Oscar Wilde. En esta obra se refleja el narcisismo del ser humano, su obsesión por ser retratado reflejando la visión que los demás tienen de nosotros.

Este aspecto de la personalidad humana ha estado muy presente en todas mis obras, pues casi todas las personas que he pintado pidieron ser fotografiadas con el único objetivo de poder contemplarse a sí mismas en la pantalla de la cámara de fotos.

3.3. Capítulo III

3.3.1. Técnica y proceso

3.3.1.1. Técnica

Transferencia.

Este trabajo está elaborado con una técnica mixta, por un lado tenemos que aplicar la técnica de la transferencia y por otro pintar la imagen transferida. La transferencia consiste básicamente en pasar la imagen de la fotocopia de una fotografía al soporte que queramos, en este caso es una chapa de madera. No pegamos el papel, sino que pasamos sólo la imagen, la pulpa del papel se quita, quedando integrada la imagen en el soporte. Una vez el papel es retirado de la madera comenzamos a aplicar veladuras de color. La pintura que he utilizado es Acrílica, ya que tiene un secado rápido y las veladuras de color que añadimos pueden ser más nítidas o más densas según la cantidad de agua que apliquemos. Por esto mismo en algunas zonas la veladura es poco densa y la pincela es muy detallista, como podemos apreciar en las zonas faciales. En cambio en otras zonas, como los tejidos o la ropa, los colores son aplicados de manera más agresiva, hasta crear una textura y una pincelada más suelta. En

muchas ocasiones ni siquiera utilizo los mismos colores que tiene la imagen, les doy un tono más personal y vivo. La razón por la cual hago esto es para darle una intención al cuadro más acorde con la personalidad del retratado. Lo mismo pasa con los fondos, aunque en este caso son total y completamente eliminados y sustituidos por una capa de color negro que degrada en otro color hasta llegar a la persona, creando así un efecto de áurea de color. Durante el proceso de aplicar las veladuras cada ciertas capas le añado una base de barniz mate, para ver el color real del acrílico, ya que, como ya sabemos, el acrílico cambia de color al secarse y le da un tono más apagado. Una vez aplicado este barniz no hay marcha atrás, ya no se puede eliminar lo realizado. Después de añadirle mas veladuras, cuando el cuadro está terminado, culminamos con un barniz Dammar brillante, que hace que los colores vuelvan a tener la vivacidad de cuando están húmedos.

Materiales:

Pintura: Acrílicos Goya Titan, Acrílico Basics Liquitex y Acrílicos Colours Fevicryl.

Barnices: Barniz mate Titan y Barniz brillo Dammar.

Bastidores: tabla de madera, bastidor de madera, cola para madera, Gesso y lijas.

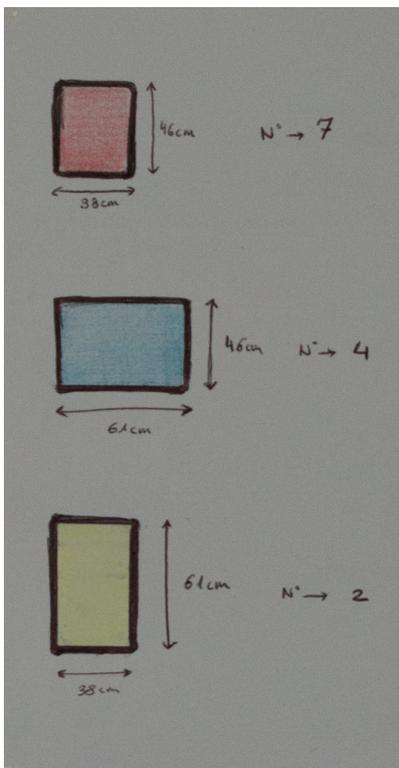
Transferencia: Fotografía impresa a papel, látex vinílico, trapos y rodillo.

Pinceles: brochas, y pinceles planos y de tamaños reducidos.

Medidas:

Tanto de imágenes como de bastidores:

Dos cuadros de 38x61
Cuatro cuadros de 46x61
Siete cuadros de 46x38

Medidas de las tablas y bastidores.

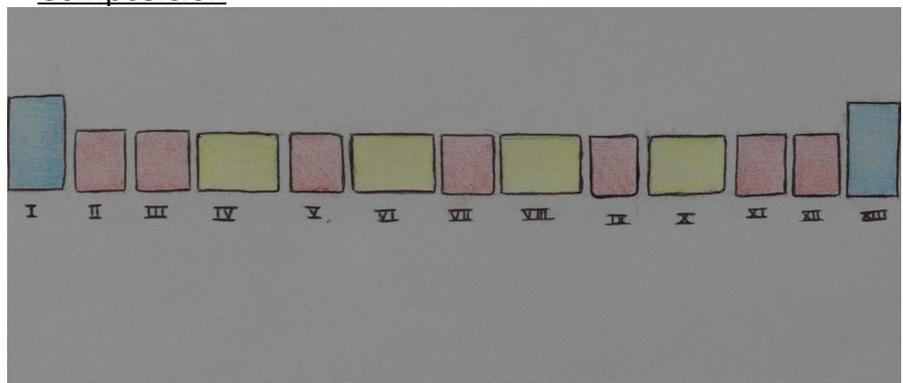
Paleta:

La gama de colores utilizada para mi obra, es por una parte una mezcla de colores vivos y puros, incluso en algunos casos pasteles y, por otra parte, de negros, marrones y ocres.

Los colores más vivos y agresivos son los que he aplicado

en la zona de tejidos y en el áurea. Los negros son para difuminar el fondo y llenarlo de oscuridad, para que resalte la figura central. Por último los ocres y marrones son para las zonas faciales. El blanco es un recurso bastante utilizado para algunos brillos intensos de la cara y el cabello.

Composición

3.3.1.2 . Proceso

1. Escoger las fotografías que encajen con el proyecto, tienen que tener determinadas características: ser imágenes de personas, que miren a cámara y que transmitan algo con la mirada; que sean de diferentes países, pero que sean conocidos y hayamos hablado con esas personas, que tengan diferentes edades, distinto sexo y, por último y más importante, que sean imágenes de las cuales el acabado pictórico pueda resultar adecuado y agradable.
2. Imprimir las fotografías en el tamaño del formato del bastidor en un papel de fino gramaje y no satinado.
3. Una vez adquiridos los bastidores y las tablas, pegarlas con cola para madera y dejarlas secar.
4. Imprimir la tabla y dejar secar, después limar la superficie y volver a repetir el procedimiento tres veces.
5. Aplicar la técnica de la transferencia, aplicando látex sobre la superficie de la fotografía y de la madera, dejar reposar y luego unir las dos superficies. Por último prensar con un rodillo las zonas donde puede haber irregularidades.
6. Tras esperar un tiempo prudencial, retirar el papel hasta que aparezca la fotografía , aunque, en mi caso, nunca pude apreciar la fotografía al completo dado que se quedaba una pequeña capa blanquecina y si la retiraba se rompía la imagen.
7. Una vez limpia la superficie, aplicarle las primeras veladuras y pintar el fondo completamente de negro.
8. Empezaba normalmente a pintar los rostros dejando los ojos para el final
9. Después aplicaba las veladuras del vestuario y los detalles.
10. Tras estas capas de pintura, procedía a poner la primera capa de barniz mate.
11. Repetía el proceso hasta obtener un resultado satisfactorio.
12. Posteriormente procedía a pintar el fondo con el color adecuado, aquel que más se integraba con la gama de colores de la fotografía, y lo difuminaba hasta llegar al negro.
13. Por último le aplicaba la capa de barniz brillante y lo dejaba secar.

3.3.2. Análisis de las obras

3.3.2.1. *Obra I*

Historia de la persona.

La fotografía de este cuadro fue realizada en 2009, al sur de china, en Yangshou. Este hombre se dedicaba a una de las labores más milenarias y ancestrales de China, la pesca con cormoranes. Los cormoranes son por naturaleza expertos pescadores, y, por ello, acompañan a sus dueños durante sus jornadas de pesca atados a una soga. El pescador se desplaza a la zona de pesca en una balsa de bambú, y una vez en el lugar, arroja al cormorán al agua, aunque con un nudo al cuello. El pájaro, se zambulle y atrapa con su pico los peces, pero con el detalle de que no puede tragarlos por el nudo. Su dueño lo retira del agua y le quita el pescado de la garganta, al mismo tiempo premia al ave con un pequeño trozo de pesca. Elegí esta persona a pesar de que la foto original estuviera movida porque su mirada me impactó. Era un hombre medio ciego, en los ojos tenía como una nebulosa, una ligera capa blanquecina, pero esto no parecía importarle a la hora de trabajar. Se movía con absoluta seguridad y soltura, a pesar de sus condiciones y su avanzada edad.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada suelta, paleta de colores primarios rojos, azules ultramar y amarillos. La mayor dificultad de este cuadro ha sido la mala calidad de la fotografía ya que fue tomada en un momento complicado. A pesar de esto, he insistido en hacer esta imagen porque, como ya he dicho, la mirada del hombre me impactó.

Subirón. A. Yangshou. 2009

4.3.2. *Obra II*

Historia de la persona.

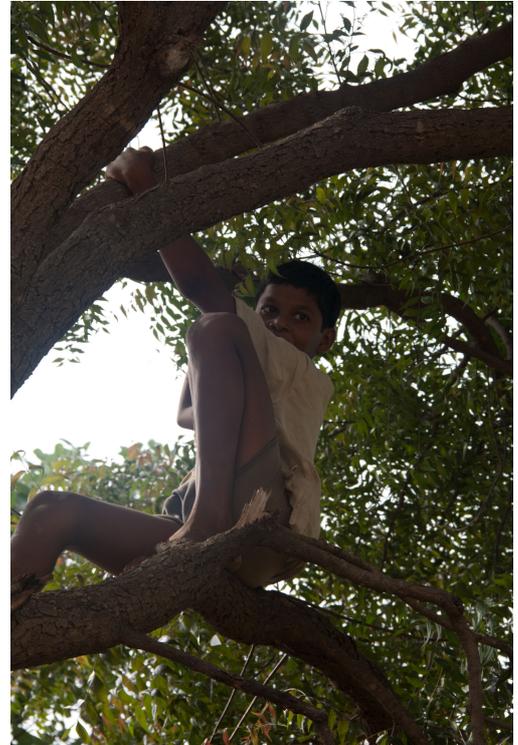
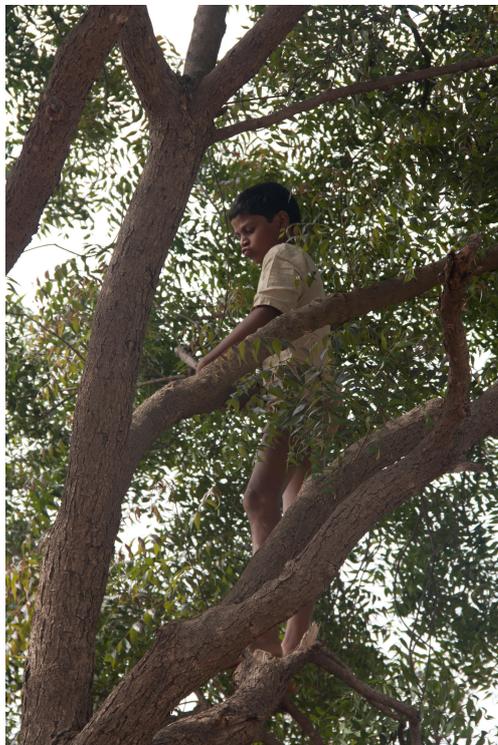
En un poblado a situado en los alrededores de Orchha, la O.N.G. Friends of Orchha lleva años trabajando para mejorar las condiciones de vida de los agricultores. A cambio de la agradable hospitalidad que ofrecen a los viajeros, los habitantes de esta pequeña comunidad recaudan dinero para construir servicios y otras ayudas para el hogar.

En este recinto de familias, nos encontramos con divertidos niños que estaban deseosos de jugar con nosotros, pintarnos las manos de henna y verse retratados en una fotografía. Este es uno de los niños que recorría la barriada con su bicicleta y trepaba por los árboles con mucha habilidad.

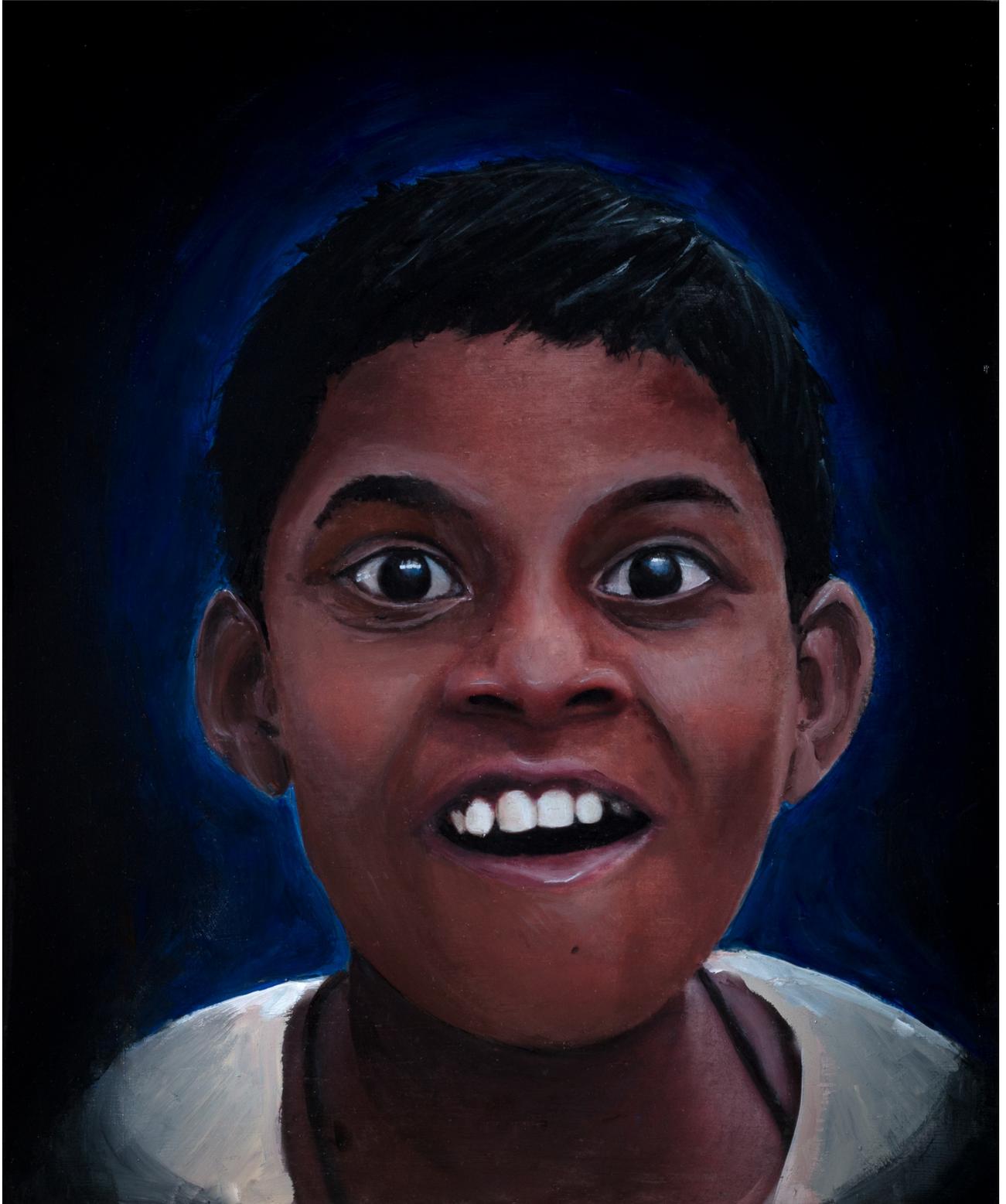
4.3.2.2. Técnica y dificultades

Técnica mixta, pincelada bastante plana, colores aguados, paleta de ocre y marrones, blancos, azules y negros.

La mayor dificultad fue que muchas zonas de la transferencia se rompieron.

Subirón. A. *Orchha*. 2012

4.3.3. Obra III

Subirón. A. Namibia. 2014

Historia de la persona.

Los himbas son una tribu africana situada en Namibia, viven de la ganadería y la naturaleza. Sus costumbres son bastante curiosas para nuestra sociedad. Las mujeres himbas realizan una serie de rituales para proteger la piel del sol y los mosquitos, para ello, mezclan manteca de vaca y el pigmento de piedras rojizas almagra. La niña del cuadro no estaba untada con pigmento ni vestía con la ropa de la tribu dado que los niños no seguían estas pautas, eran sobre todo las mujeres adultas. La niña era de mirada tímida pero enseguida se acercó a nosotros para que le hiciéramos una foto para poder verse.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada demasiado sobada en el rostro, paleta de colores azules ultramar, marrones siena tostado, verde vejiga y blanco crudo, ocre claros y negros para el fondo. La dificultad de este cuadro fue la mala calidad de la transferencia y la imagen tiene una sombra en los ojos que pasada a pintura no consigue un acabado de mi agrado.

Subirón. A. Namibia. 2014.
Aquí aparece una de las mujeres de la tribu perfumándose con incienso.

Subirón. A. Namibia. 2014

4.3.4. Obra IV

Historia de la persona.

En Langmusi, en los alrededores del templo de Kerti Gomba, nos encontramos con una agradable y divertida señora que nos pidió que le hiciéramos una foto para que se pudiera ver. Esta es la foto que le hicimos, con su gran sonrisa y una mirada que transmitía alegría y emoción. En Langmusi el budismo está muy presente en las vidas de sus habitantes, la mayoría de jóvenes son monjes desde pequeños y el resto de la población son nómadas de las praderas, ganaderos de yaks. Esta mujer iba camino del templo para realizar el ritual de rodearlo siguiendo el sentido de las agujas del reloj, tal y como establece el budismo.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada plana en el rostro y más suelta en los tejidos, paleta de colores azules ultramar, marrones siena tostado rojizo, amarillo de marte y blanco crudo para los brillos, y negro para el fondo. La dificultad de este cuadro fue que los ojos estaban muy oscurecidos.

Subirón. A. *Langmusi.* 2011
Monje anciano del templo Kerti Gomba.

Subirón. A. *Langmusi.* 2011

4.3.5. *Obra V*

Historia de la persona.

En la familia con la que nos hospedábamos mi hermano y yo en Orchha, vivía una anciana de pelo teñido de rojo, que vestía con colores muy vivos, tenía una mirada amable y acogedora. Ella nos preparó el desayuno y nos explicó algunas de las costumbres culinarias que tienen en la India. La fotografía referente en este cuadro es menos saturada que los colores que le añadí yo en la obra, porque quería resaltar su vivacidad.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada suelta, paleta de colores, la mayoría secundarios, verdes, naranjas, marrones siena tostado rojizo, rojo oscuro, ocre y negros para el fondo.

Subirón. A. *Orchha*. 2012

Subirón. A. *Orchha*. 2012

4.3.6. *Obra VI*

Historia de la persona.

Del mismo poblado que la obra *II Y V*, conocimos a Arron un niño hijo de la familia donde se hospedaban mis padres. Él era un niño de mirada curiosa y atrevida. Le recuerdo por su pillería, propia de un niño de su edad, y su ilusión por pintarnos las manos con henna. ¡Menos mal que la henna dura solo una semana!

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada muy suelta en el tejido y más detallista en el rostro y la mano, la paleta de colores azules ultramar, marrones siena tostado, verde vejiga y blanco crudo y ocres claros, y negros para el fondo. La dificultad de este cuadro fue el fondo. Al mezclar azul ultramar y negro se quedó totalmente oscuro, prácticamente no se notaba la degradación

Subirón. A. *Orchha*. 2012

Subirón. A. *Orchha*. 2012

4.3.7. Obra VII

Historia de la persona.

Cuando visitamos la localidad de Patan, situada cerca de Kathmandu, el hombre de la imagen nos estuvo siguiendo porque sentía curiosidad por lo que podría estar haciendo allí una familia como la nuestra. Nos pidió que le hiciéramos una fotografía, pues quería ver su rostro.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada aguada, paleta de colores pasteles azules, blancos, marrones siena tostado, rojo, verde vejiga y blanco crudo, ocre claros y negros para el fondo. La dificultad de este cuadro fue la mala calidad de la transferencia.

Subirón. A. Patan. 2012. Este es el lugar donde nos encontramos con el hombre de la obra.

4.3.8. Obra VIII

Historia de la persona.

Este hombre que vemos en la imagen era el padre de la familia que nos acogió a mi hermano y a mí en Orchha. En la foto nos está enseñando su loro verde del cual se sentía muy orgulloso. Esta familia se componía por la anciana que ya he mencionado en la obra V, dos hermanas, que eran las hijas del hombre del cuadro y el propio retratado. Ellos vivían en una casa fabricada con barro y se dedicaban a la agricultura. Son una familia encantadora.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada suelta, paleta de colores azules ultramar, marrones siena tostado, marrón siena rojizo, verde vejiga y blanco crudo, ocre claros y negros para el fondo. La dificultad de este cuadro fue la mala calidad de la transferencia.

Subirón. A. Orchha. 2012

4.3.9. Obra IX

Historia de la persona.

Durante nuestra estancia en Langmusi hicimos una excursión de dos días a las praderas, para ver como vivían los nómadas ganaderos de yaks. Para llegar hasta la tienda donde vivía esta mujer con sus dos maridos, tuvimos que hacer un largo recorrido a caballo. Al llegar ella nos preparó la comida y nos explicó un poco como vivían. La cabaña estaba hecha con telas, lonas, cuerdas y alguna madera. En ella dormíamos todos juntos en una superficie de paja con sábanas y nuestros sacos. Fue una experiencia única. La mujer tenía unos rasgos muy marcados y una expresión fuerte. La mirada era muy intensa.

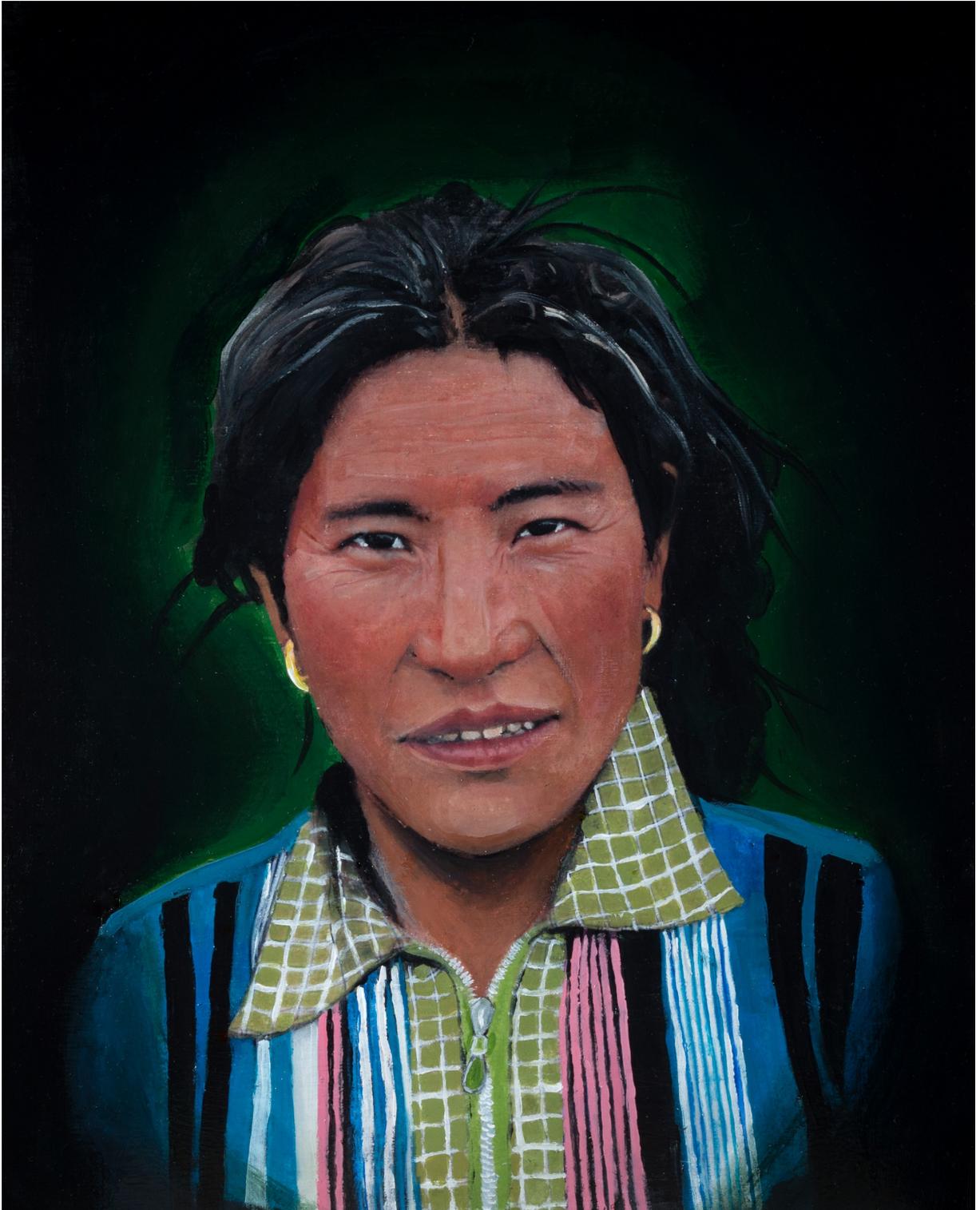
Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada suelta, paleta de colores azules ultramar, marrones siena tostado, verde vejiga, blanco, blanco crudo, ocre, claros y negros. La dificultad de este cuadro estuvo en las formas de los tejidos, por eso cambié algunas zonas del vestuario.

Subirón. A. *Langmusi*. 2011. Esta simpática mujer era la vecina de la familia que nos acogió.

Subirón. A. *Langmusi*. 2011

4.3.10. Obra X

Historia de la persona.

Al igual que la obra IV la fotografía es del templo de Langmusi. Ella estaba con su madre paseando por el templo, iban a rezar o a rodar los molinillos de oración que había en las instalaciones del templo. Mientras su madre estaba haciendo girar los molinos de oración la niña se puso a jugar conmigo.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada demasiado sobada en el rostro, paleta de colores rosas, rojos, granates, azules, marrones siena, tostado, marrón rojizo, blanco, blanco crudo, ocre, claros y negros para el fondo. La dificultad de este cuadro fue la mala calidad de la transferencia, ya que se me rompió gran parte de la imagen.

Subirón. A. *Langmusi*. 2011.
Imagen de interior del templo.

Subirón. A. *Langmusi*. 2011. Imagen del exterior del templo.

4.3.11. *Obra XI*

Historia de la persona.

Esta niña india que vemos en la imagen es el último retrato sobre las personas de la comunidad de Orchha. Ella era la hermana pequeña de la familia que acogió a mis padres. Era una niña un poco vergonzosa y tenía una mirada muy dulce. Le encantaba corretear descalza por la zona y jugar con sus hermanos.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada plana en el rostro y más suelta en los tejidos, paleta de colores azules ultramar, marrones siena tostado rojizo, amarillo de marte y blanco crudo para los brillos, y negro para el fondo.

Subirón. A. *Orchha.* 2012

4.3.12. *Obra XII*

Historia de la persona.

Este cuadro es del hombre con más edad que vivía en la tribu de los Himbas que visitamos, el jefe de la tribu. Era un hombre bastante serio y se le veía cansado, con la mirada perdida y un rostro con unos rasgos muy marcados. Los ojos eran amarillentos y con una capa blanca. En aquella zona apenas llueve y hay polvo y arena por todas partes que, en cuanto se levanta la más leve brisa de aire, cubre el ambiente; por esta razón muchas personas que viven en estas zonas tienen problemas oftalmológicos.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada plana, paleta de colores apagados, azules ultramar, marrones siena tostado, rojos oscuros, granates y blanco crudo, ocre, claros y negros para el fondo. La dificultad de este cuadro es la oscuridad. La imagen es demasiado oscura y costaba mucho encontrarle el contraste.

Subirón. A. Namibia. 2014

Subirón. A. Namibia. 2014

4.3.13. Obra XIII

Historia de la persona.

La historia de como conocimos a esta persona es bastante peculiar, pues resulta que es el cura que casó a mis padres en Las Vegas. Él es un sacerdote/actor/cantante que se dedica a las imitaciones de Elvis en las bodas que él mismo oficia. Es un hombre bastante divertido y alegre. Fue una experiencia inolvidable y por eso he querido incluirle en este trabajo.

Técnica y dificultades.

Técnica mixta, pincelada suelta, la paleta de colores es bastante cálida con amarillo marte, amarillo cadmio medio, rojos y rosados, mucho blanco en el rostro, verde vejiga y blanco crudo, ocre claros y negros para el fondo. La mayor dificultad de este cuadro fue el traje.

Las Vegas. 2010

3.3.3. Homenaje

Para culminar este trabajo he realizado un homenaje a la fotografía de mi padre haciéndole una instantánea con su cámara. Es el momento en el que el sujeto se convierte en objeto, el fotógrafo que mira al mundo y que ahora el mundo le mira a él. En esta fotografía se pueden apreciar tres planos. En un primer plano vemos la cámara, con su objetivo apuntando al espectador. En segundo plano está Alfonso mirando fijamente a cámara del mismo modo que miraban todas las personas de este proyecto. Y, en tercer lugar, al fondo y desenfocado, podemos apreciar un mapa del mundo. Por todo ello, metafóricamente, no solo quiere rendir homenaje a mi padre, sino también al arte y a la fotografía, que es el primer plano de la foto y de mi proyecto. El segundo plano en el que se encuentra Alfonso es una representación de sí mismo, de su obra y, al mismo tiempo, de mi familia que tanto me ha ayudado. Por último, aunque no por ello menos importante, en tercer plano se observa el mapa del mundo que representa simbólicamente a todas las personas que he pintado en este proyecto y que, de alguna forma, querría que estuvieran presentes en esta fotografía para rendirles homenaje a ellos también.

Inés Subirón. *Homenaje.2016*

4. CONCLUSIÓN

Después de realizar este proyecto y finalizar todas las obras he llegado a algunas conclusiones con respecto a la pregunta que formulaba en la introducción acerca del ser humano y el arte: ¿Por qué el antropocentrismo está tan presente en el arte?

En mi opinión el antropocentrismo está presente en el arte porque el arte es un producto humano, creado por y para humanos, de algún modo podría decirse que es lo que nos diferencia del resto de los animales y nos convierte en el centro de nuestro propio universo. Además, el deseo de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás forma parte del narcisismo implícito en la personalidad humana, como ya he señalado. Las personas necesitan contemplarse a sí mismas y proyectarse como un objeto que pueda ser observado por un sujeto; de esta forma, el sujeto y el objeto confluyen en el retrato artístico.

El elemento más significativo de un retrato es evidentemente la mirada, que incluye, por un lado, la mirada que observa y contempla la figura retratada y, por otro, la mirada que proyectan los ojos retratados, creando una interconexión entre ambos. Esta relación va más allá del espacio y del tiempo, ya que los sentimientos y emociones de la mirada quedan atrapados por la cámara y se perpetúan a través de ella, pues puede ser observada por una nueva mirada en cualquier momento del futuro y en cualquier lugar del mundo por muy lejano que este esté. De este modo toda la humanidad puede quedar conectada a través de una mirada.

Este proyecto ha sido para mí como un viaje en el que he adquirido nuevos conocimientos que me han servido para darme cuenta de lo poco que sé y lo mucho que me queda por aprender. Por eso creo que este viaje que ahora concluye no es más que el principio de uno nuevo que acaba de empezar. Pero ahora sé que en cualquier viaje lo más importante es el camino.

5. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- *Tractatus logico-Philosophicus*. Wittgenstein, L. Alianza Universidad
- *Meditaciones del Quijote* Ortega y gasset, J.
- *Coplas a la muerte de su padre*. Manrique, J.
- *Proverbios y cantares*. Machado, A..
- *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Nietzsche. F
- *Poesía completa. Cavafis.C.F*. Alianza, (1989)

Monografía

- *Into the wild*. Krakauer, J. National bestseller
- *Éxodos*. Salgado.S (2000)

Artículos

- *Las columnas de Francisco Calvo*. Calvo. F El País. (2005)
- *investigación y tesis doctoral en Bellas Artes* Munárriz ortiz. J

